ELEPHANT
IN THE
BLACK
BOX
COMPANY

SOMA

THE SOMATIC JOURNEY

UNA EXPLORACIÓN
COREOGRÁFICA DEL
CUERPO Y EL ESPACIO

SOMA: THE SOMATIC JOURNEY

Este proyecto explora la relación entre el cuerpo, el movimiento y el espacio a través de una lente somática.

Al examinar cómo las emociones y sensaciones físicas influyen en la percepción y la expresión, nuestro objetivo es crear una experiencia inmersiva que invite al público a comprometerse con la actuación tanto a nivel visceral como intelectual.

[01]

La actuación involucrará a 5 bailarines que trabajarán de manera colaborativa con la audiencia, para desarrollar un vocabulario único de movimiento que refleje las experiencias e interpretaciones individuales.

Tomando inspiración de la fenomenología y la somática, el proyecto aborda cómo la somatización—el fenómeno donde las emociones y las experiencias psicológicas se manifiestan como síntomas físicos—juega un papel crucial en la creación artística, especialmente en la danza y como la empatía emocional juega un papel fundamental en las relaciones humanas.

La idea es hacer visibles las reacciones somáticas del cuerpo a través de la luz y convertir al público en un actor activo del espectáculo.

A través de esta creación coreográfica, nos comprometemos a explorar el cuerpo humano como receptáculo de experiencias emocionales. Cada gesto se convierte en la expresión tangible de una emoción, y cada contracción muscular cuenta una historia.

Al integrar prácticas somáticas y reflexiones colectivas, buscamos elevar la danza a un discurso sobre la condición humana.

Este proyecto tiene como propósito establecer un diálogo profundo entre los artistas y el público, reforzando la noción de que el cuerpo, cuando es escuchado y respetado, se convierte en el verdadero portavoz de nuestra experiencia emocional.

CONCEPTO

SOMA: The Somatic Journey tiene como objetivo explorar los mecanismos a través de los cuales el cuerpo refleja estados emocionales y mentales, y cómo estas **resonancias internas pueden ser trasladadas al escenario**.

¿Qué sentimos ante estos cuerpos que se mueven, sudan y se metamorfosean ante nuestros ojos?

¿Qué parte de nuestra propia somatización se convoca dentro de nosotros al enfrentarnos a estos intérpretes?

Deseamos situar **el cuerpo en el centro** de esta experimentación, no solo como un instrumento de movimiento, sino también como un receptor y transmisor de sensaciones profundas, pues partimos del convencimiento de que el cuerpo humano es un **archivo vivo** de tensiones sociales, culturales y personales.

A través de esta creación, cuestionaremos no solo cómo los recuerdos y presiones individuales se traducen físicamente, sino también cómo la **empatía** participa en el proceso somático, generando un **infinito diálogo de emociones** que convierte al cuerpo en un espacio de resistencia y transformación.

En el escenario, los artistas no serán meramente **intérpretes**, sino también **traductores** de estas resonancias ocultas, ya que este trabajo no se detiene en el movimiento: se enriquece con un **diálogo constante con la audiencia**

Cada gesto, cada movimiento, reflejará la somatización de una emoción, trauma o experiencia vivida. Pero esa somatización generará a su vez una respuesta emocional que es devuelta a la audiencia a través de la danza.

A través de **métodos y herramientas neurocientíficas**, esa respuesta emocional será transmitida de nuevo a los bailarines a través de la **modificación de los elementos escénicos** (luz, sonido, escenografía…), generando un diálogo, un **viaje a través de lo íntimo**, donde los espectadores son invitados a leer el lenguaje del cuerpo más allá de lo visible.

A través de este juego de espejos, queremos despertar una **sensibilidad colectiva**, donde cada espectador es invitado a sentir y percibir estas transformaciones internas.

PRINCIPIOS

¿Qué nos guía?

[03]

El cuerpo como mapa de emociones y portador de verdad

La danza es, per se, un lenguaje que trasciende las palabras. El enfoque somático de nuestra obra enfatiza la importancia de la conciencia corporal en el proceso creativo, entendiendo el movimiento como una respuesta al contenido emocional. La danza puede convertirse en un medio para explorar y validar las experiencias corporales, ofreciendo una plataforma donde cada gesto se convierte en una declaración personal y universal.

El impacto del contexto social y cultural

El proyecto contará con participantes procedentes de diversas extracciones culturales para explorar como el “habitus” que moldea nuestros comportamientos y percepciones dentro de un contexto social determinado, influye en la forma en que los bailarines somatizan sus emociones a través de la danza.

La creación como autoexploración y reflexión colectiva

El proceso creativo en esta pieza no se limita a la técnica. Al integrar prácticas de reflexión e introspección, los artistas pueden compartir sus experiencias y comprender cómo sus cuerpos reaccionan a ellas al tiempo que, al confrontarlas con las del resto de participantes, se crea una conciencia colectiva.

De la ciencia al escenario

La somatización a menudo se considera desde una perspectiva científica, como un proceso por el cual la mente influye en el cuerpo. Buscamos transformar esta noción en arte vivo. A través de un diálogo entre la danza contemporánea, el teatro físico y la creación visual y sonora, destacamos las fuerzas invisibles que animan el movimiento.

PRINCIPIOS

¿Qué nos guía?

La escenografía como expresión física de las emociones

La escenografía desempeñará un papel clave en la traducción visual de las tensiones internas de los bailarines y de la audiencia.

A través del uso de algoritmos y elementos de registro de las emociones, la escenografía variará automáticamente para, de alguna manera, también “somatizar” las emociones percibidas por el público.

A su vez, y conformando un bucle infinito, el espacio escénico resultante interactuará con el cuerpo de los bailarines a través de un proceso de somatización, creando una experiencia inmersiva para el público.

Desarrollando un diálogo con la audiencia

La danza no debería ser un acto unidireccional.
Invitar al público a sentir las emociones somatizadas por los artistas puede crear un poderoso eco emocional.

La coreógrafa Pina Bausch a menudo utilizaba esta técnica para involucrar a la audiencia, enfatizando que "el espectador debe ser un participante" (Bausch, 1995).

Nuestra propuesta va un paso más allá, pues no solo se pretende invitar al público a sentir las emociones somatizadas de los artistas, sino a provocarlas.

COLABORACIONES E INTERNALIZACIÓN

[05]

Fusión de danza y tecnología

Al tratarse de un proyecto con un fuerte componente de desarrollo tecnológico, desde la compañía Elephant in the Black Box colaboraremos con diversas entidades y empresas especializadas para hacerlo posible, tales como Madrid Produce SL, productora audiovisual especializada en creaciones inmersivas o Videophase, compañía de software canadiense especializada en experiencias multisensoriales, así como empresas de neuromarketing con base en España.

Vocación internacional

El proyecto SOMA tiene vocación de proyección internacional, por lo que desde la compañía Elephant in the Black Box hemos logrado el apoyo y la colaboración de diversas instituciones culturales francesas, como el Centre Chorégraphique 2CLC del Conservatoire Pau Béarn Pyrénées, o los espacios escénicos Espaces Pluriels y Théâtre Saint-Louis de la ciudad de Pau, así como el Instituto Francés de Madrid, con el objetivo de poder difundir el proyecto internacionalmente tras su estreno.

Colaboraciones artísticas

En cuanto al plano de profesionales artísticos, además de la dirección artística de Jean-Philippe Dury (director a su vez de la compañía Elephant in the Black Box), para esta ocasión contamos también con la colaboración del colectivo LaChula Danza. La pieza será interpretada por el elenco internacional de la compañía Elephant in the Black Box y en el proceso creativo participarán otras profesiones artísticas como músicos, DJ's, artistas visuales...

METODOLOGÍA

[06]

1_ Interacción entre los artistas y el público a través de la luz

Por ejemplo: Pulseras LED interactivas: Cada espectador llevaría una pulsera que cambia de color según su reacción (ritmo cardíaco, movimiento, elección a través de una aplicación).

Sistema de sensores: Instalación de sensores en la sala para detectar la intensidad sonora (aplausos, respiración, murmullos) y modificar la iluminación o la música en tiempo real.

El método a aplicar se configurará durante el proceso de creación.

2_ Repercusión en el movimiento de los artistas

Un artista reactivo a las señales luminosas: Los artistas deben adaptarse a loscambios de luz provocados por el público, haciendo que cada función sea única.

Movimientos influenciados por la energía del público: El artista somatiza la luz como una información corporal, afectando su movimiento, velocidad y fluidez.

3_ Dispositivo técnico y escenografía

Luces dinámicas proyectadas en los cuerpos: Una escenografía en 3D donde las proyecciones cambian en función de las reacciones del público.

Un espacio escénico sensorial: Integración de un suelo reactivo que capte los movimientos del público e influya en la escena.

/ PÚBLICOS

Se trata de una obra para el público general, que por su profundidad conceptual y uso de la tecnología, puede resultar del máximo interés tanto para los conocedores del ámbito coreográfico, como a nuevos públicos, especialmente a los jóvenes.

FICHA TÉCNICA

Director Artístico	Jean-Philippe Dury
Coreografía	Jean-Philippe Dury
Ayudante de Dirección	Yaiza López

Intérpretes	Jean-Philippe Dury Gonzalo Peguero Luce Bron Yaiza López Beatriz de Paz

[07]

Iluminador	Felipe García
Vesturario	Jean-Philippe Dury

Escenografía	Jean-Philippe Dury
Música	Gonzalo Peguero

Gestión y Comunicación	Víctor Álvarez
Ayudante de Producción	Marisol Cernello

CONTACTO

ebbcomunicacion@gmail.com

+34 657 601 357

produccionebbcompany@gmail.com

+34 643 907 156

ELEPHANT **IN THE BLACK BOX** COMPANY